

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación

Convocatoria 2020/2021

Nº de proyecto 254

Pioneros del graffiti. Investigación sobre el origen del arte urbano.
Primera parada: Nueva York

Responsable del proyecto:
Francisco Jaime Reyes Sánchez

Facultad Ciencias de la Infomación
Departamento: Ciencias de la Comunicación Aplicada, CAP

MEMORIA FINAL

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

- El objetivo principal de este grupo de innovación era canalizar todas las actividades extra académicas que venimos realizando en torno a la Cultura Urbana y hacerlas llegar al alumnado de la Universidad.
- Situar al alumno y al profesorado en un entorno, que le capacite para entender la influencia del arte urbano y la cultura urbana en tantos aspectos de la vida cotidiana, audiovisual y moda
- Estudio y diseño de metodologías innovadoras que permitan aprendizajes más eficaces y atractivos con la participación activa del estudiante en la construcción del conocimiento.
- Desarrollo de estilos de aprendizaje autónomos. Diseño de procesos activos de adquisición de competencias y capacidades.
- Diseño y desarrollo de materiales y recursos específicos para la puesta en práctica de estas nuevas herramientas de la cultura. El conocimiento de los profesores de este proyecto de innovación sobre el objeto de estudio, permite elaborar materiales y acciones específicas al nuevo campo de estudio. Lo que dará a los alumnos una gran solidez a la hora de estudiar un fenómeno tan actual como ellos.
- Otras acciones de innovación educativa y mejora del aprendizaje de este fenómeno.
- Ver cómo son capaces los alumnos y profesores de llevar a su campo el estudio de una materia innovadora con lo que se planteará un proceso de comprensión inicial y otro final.
- El gran objetivo de este proyecto será la publicación de un libro con muchísimas imágenes, analizando orígenes y estilos de firmas y graffiti en la ciudad de Nueva York, diferenciándolos por barrios, para entender su posterior desembarco e influencia en el resto de Europa, España y en todo el mundo durante la década de los 80.
- Creemos que conocer el pasado de este fenómeno, es fundamental para entender el presente, incluso para predecir el futuro.

2. Objetivos conseguidos

En plena pandemia mundial, al final nuestro objetivo principal se ha conseguido con éxito. Se trata de la publicación del libro "NY Tags. El graffiti en los barrios de Nueva York" con la editorial Fragua.

La historia del graffiti tiene dos lecturas. Una es la historia que cuentan los teóricos del arte e investigadores; ellos sostienen que el graffiti va desde el arte rupestre a las letrinas romanas, pasando por los nombres que dejaban los vikingos cuando arrasaban un poblado, las pintadas de mayo del 68 y cualquier otro tipo de escritura en la pared (así comienza *The Faith of Graffiti*, con textos de Norman Mailer y publicado en 1974). Por otro lado, tenemos la historia que cuentan las personas que pertenecen al mundo del graffiti. En este libro vamos a ver unas cuantas pinceladas de historia y muchas imágenes de este tipo de graffiti. Primera parada: Nueva York.

Es la idea de este proyecto de Innovación Docente en el que el objetivo es la publicación de un libro con todo el material fotográfico recopilado en los últimos años en distintas zonas de Nueva York. Se trata de más de 1000 fotografías tomadas en los años 1986, 1991, 1992, 2004, 2005, 2010 y 2017, analizando orígenes y estilos de firmas y graffiti en la ciudad, diferenciándolos por barrios. El origen de esta propuesta se encuentra en la, primera y única hasta la fecha, asignatura sobre graffiti y medios de comunicación en la Universidad española, que se empezó a impartir en el curso

2005-2006 (Graffiti, hip hop y medios de comunicación) y que existió como asignatura de doctorado hasta que desaparecieron los cursos en 2012 y fueron sustituidos por los másteres. El material fotográfico se complementa con textos de personajes relevantes de la cultura del graffiti y del hip hop: prólogo de Craig Castleman y fragmentos de entrevistas a Sugarhill Gang, Kurtis Blow, KRS One, Crazy Legs, Ken Swift, Henry Chalfant, Stay High 149, Blade, Mare 139, Suso33, Kapi, Ket y Cornbread, el primer grafitero de la historia.

Para los escritores de graffiti, todo empieza en la ciudad de Filadelfia en 1965 cuando un chaval apodado Cornbread decidió escribir esa palabra por toda la ciudad para llamar la atención. De repente ese nombre escrito en la pared se hizo muy popular (llegó a pintar en el jet privado de los Jackson Five), poco después cientos de chavales se lanzaron a la calle a escribir su nombre en la pared al igual que Cornbread, el primer “famoso anónimo”. Era la nueva moda, aquellos jóvenes descubrieron que escribiendo su nombre en la pared, por un momento dejaban de ser masa, y de alguna manera, como dijo Andy Warhol, “habían salido a buscar sus quince minutos de fama”.

En muy poco tiempo las paredes, mobiliario urbano y transporte público de la ciudad estaban plagados de firmas. Teniendo en cuenta las distancias en Estados Unidos, en realidad Nueva York y Filadelfia no están tan lejos, así que probablemente algún escritor de graffiti de Filadelfia viajó a Nueva York y escribió su nombre o algún joven de Nueva York vio todo aquello de Filadelfia y cuando volvió lo repitió en su propia ciudad. Nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que hacia 1968 ya había jóvenes, casi niños, la mayoría hispanos, escribiendo su nombre por toda la ciudad de Nueva York.

Como siempre, los medios de comunicación jugaron un papel fundamental: en 1971, el New York Times le dedicó la contraportada al supuesto primer grafitero de la ciudad: TAKI 183.

Hacia 1978, Craig Castleman junto a sus alumnos en riesgo de exclusión social escribieron el primer texto hablando de lo que nosotros entendemos por graffiti. En 1982 publicaría el libro *Los Graffiti*, en inglés *Getting Up*, una auténtica biblia de nuestra cultura).

La obsesión de estos primeros escritores de graffiti era “dejarse ver” (*Getting up*), pero llegó un momento en que fue tal la saturación de firmas en trenes y paredes, que era inevitablemente necesario destacar tu firma sobre el resto si querías seguir llamando la atención. Así que el paso de la firma, o tag en inglés (lo que se llamó graffiti lineal) al graffiti tal y como lo conocemos estaba hecho: si a tu propia firma le añades un borde en otro color ya se vuelve llamativa. Si todo el mundo empieza a copiar ese truco, el siguiente paso es hacer una letra que pueda ser rellena de un color y bordeada con otro.

Fue en 1972 cuando Super Kool 223 hizo la primera *masterpiece* en un vagón. Después vendrían los *powerlines*, las sombras, los 3ds y los brillos. Todo con la intención de darle volumen y como consecuencia, hacer que tu pieza siga destacando sobre el resto. Es decir, una vez más, el *getting up*. En ese mismo año comienza a firmar uno de los más importantes, Blade. Y a los que ya estaban se van sumando otros que acabarían siendo historia de esta nueva forma de expresión: Stay High149,

Lee, Tracy 168, Barbara62, Eva62, Stitch1, Seen, Quik, Zephyr, Skeeme, Part1... La lista es interminable.

En 1982 Henry Chalfant rueda *Style Wars*, un documental donde se podía ver a todos estos escritores y que sirvió para que el fenómeno del graffiti se diera a conocer en el resto del mundo. Una vez más, los medios de comunicación habían hecho bien su trabajo. En muy poco tiempo se editarían libros como el *Subway Art* (Martha Cooper y Henry Chalfant), o el *Spray Can Art* (de Chalfant), y hacia 1984 el fenómeno mediático del Break Dance llevó también la cultura del graffiti a los barrios del resto del mundo. Pero eso, es otra historia...

El libro, a fecha de hoy (24 de junio de 2021) se encuentra en proceso de maquetación y a la espera de entrar en imprenta.

Es un libro de 200 páginas con las siguientes características:

CARACTERÍSTICAS PARA LA EDICIÓN DE LIBROS DENTRO DE LA COLECCIÓN “Biblioteca de Ciencias de la Comunicación”.

- **FORMATO DE ENTREGA DEL LIBRO:** Word 97-2013

- **TAMAÑO:** 17 X 23,5 cms.

- **PÁGINAS:** 200

- **TIPO DE LETRA:** Adobe Garamon Pro

- **TAMAÑO DE LETRA:** 12 de cuerpo y 13 de interlineado.

- **MÁRGENES DE TEXTO (CAJA-MANCHA):**

-

. Superior: 23 milímetros

. Inferior: 18 milímetros

. Interior: 13 milímetros

. Exterior 15 milímetros

En la primera página aparece el título.

En la segunda página, y en la parte superior, aparece la colección de Fragua "Colección Biblioteca de Ciencias de la Comunicación".

En la tercera página aparece, arriba, el nombre del autor; centrado, el título de la obra; abajo el logotipo de Fragua con el año de edición.

En la cuarta página aparecen los créditos de la obra: isbn, copy, depósito legal, etc.

En la quinta página aparece la dedicatoria y en la séptima el índice.

ÍNDICE:

1. PRÓLOGO POR CRAIG CASTLEMAN. Hemos conseguido que el máximo referente a nivel mundial y autor del primer libro sobre el graffiti en Nueva York, Craig Castleman, nos haga el prólogo. Nos ha enviado una versión en inglés y otra en español. No contábamos con ello, pero se lo pedimos por e-mail y muy amablemente aceptó. Estamos muy orgullosos de poder contar con su prólogo en el libro. Esto le da otra dimensión a todo el trabajo realizado.

2. HISTORIA DEL GRAFFITI EN NY
CON ENTREVISTAS A: KET, BLADE, MARTHA COOPER, STAY HIGH 149, CORNBREAD, MARE, T-KID Y HENRY CHALFANT

3. EVOLUCIÓN DEL ESTILO
Con los años, el estilo fue mutando, y si hasta 1977 el predominante era el *Bubble* (Letras pompa), entre 1978 y el 1982 se desarrolló el *Wild Style*, que dio paso después a un estilo de letras muy legibles y limpias, cuyo máximo exponente quizá sea Seen.

4. EL GRAFFITI POR BARRIOS
Graffiti: Cantidad, calidad, ubicaciones
Tags: Cantidad, calidad, ubicaciones
Alrededores: Boston, Washington
ENTREVISTAS A: SUGARHILL GANG, KURTIS BLOW, KRS ONE, CRAZY LEGS, KING UP ROCK Y KEN SWIFT

5. EL LEGADO
A día de hoy el graffiti es una forma de expresión artística mucho más amplia y diversa que aquel *writing* original que surgió en Estados Unidos. Ha llegado a las galerías de arte, a los museos, libros, revistas, programas de televisión, tesis doctorales e incluso asignaturas. Se ha convertido en un fenómeno global.

3. Metodología empleada en el proyecto

Para realizar el proyecto, primero hemos presentado un capítulo de 14 páginas en un libro, una ponencia en un congreso con su cuaderno de actas y hemos realizado un video. Todo esto para el congreso internacional de fotografía Confoco. (adjuntamos todo en anexos)

Después hemos ido recopilando, ordenando y clasificando todas las fotografías y entrevistas para dar coherencia al texto y al diseño.

Por último, nos hemos dejado asesorar por uno de los mejores diseñadores de este país (Alberto D. Mingote) y nos ha hecho la portada y la dirección de arte.

La maquetación la hemos llevado a cabo entre los alumnos y director del proyecto.

Fragua se encarga de la edición. Con el presupuesto que nos dieron ustedes (525 euros) más otros 550 que ha puesto nuestro departamento (Ciencias de la Comunicación Aplicada)

4. Recursos humanos

Los profesores que integran el grupo son profesionales del mundo audiovisual y publicitario, con una larga trayectoria en los medios de comunicación. Además, imparten asignaturas del área desde hace más de 15 años.

-El profesor responsable de este proyecto de Innovación Docente es **Francisco Reyes Sánchez**, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid desde el curso 2000-2001. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (2003), habiendo obtenido la calificación de Sobresaliente Cum Laude por la primera y única Tesis Doctoral hasta la fecha sobre Cultura Urbana en la creación audiovisual titulada *Graffiti, breakdance y rap: el hip hop en España*, siendo pionero en esta línea de investigación.

Creó la, primera y única hasta la fecha, asignatura sobre Cultura Urbana en la creación audiovisual en la Universidad española en el curso 2005-2006 (*Graffiti, hip hop y medios de comunicación*), que estuvo impartiendo en doctorado hasta que desaparecieron los cursos y fueron sustituidos por los másteres.

En 2010 publicó el primer y único libro de música en la Cultura Urbana hasta la fecha en español, titulado: *Rap, 25 años de rimas*, que llegó a situarse en el top 10 de ventas ese año y se vendieron más de 60.000 ejemplares en todo el mundo. Ha publicado tres libros, 14 capítulos de libros, 10 artículos indexados y situados en repositorios de calidad, dos libros de actas en congresos científicos y 555 artículos sobre Cultura Urbana en la creación audiovisual en prensa y revistas de tirada nacional (La Clave, El País, Serie B, Hip Flow –Grupo BAUER-, Hip Hop Nation y Hip Hop Life) desde el año 1999.

En su línea de investigación destaca la creación de *Ritmo Urbano*, el primer y único programa de televisión hasta la fecha sobre cultura urbana, que se emite desde 2011 en La 2 de TVE y que acaba de terminar la emisión de su séptima temporada. Francisco es el creador, director, realizador y productor del programa (www.rtve.es/television/ritmo-urbano/)

-**Norberto Mínguez Arranz** es Profesor Titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense desde el año 2000. Doctor en Ciencias de

la Información por la Universidad Complutense de Madrid (1996) y Master of Arts por la State University of New York (1990).

Tiene reconocidos dos tramos de investigación (sexenios) y ha participado en 20 proyectos o contratos de investigación.

Ha sido Visiting Scholar en University of Southern California (2005-2006) y Profesor Invitado en University of Tennessee (2009). Ha desarrollado estancias de investigación en University of Cambridge (2010) y University of California, Irvine (2013).

Es vocal del Comité de Ciencias Sociales y Jurídicas del Programa de Evaluación del Profesorado de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

-Daniel Villa Gracia (Zaragoza, 1982) es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual, y Doctor en esta última rama en 2015. Desde hace más de 15 años desarrolla una carrera como editor y post-productor en cine, televisión y publicidad. En 2018 obtuvo una beca de la Fundación Japón para desarrollar un proyecto de investigación en su instituto de Kansai en Osaka, Japón, hasta mediados de 2019. En la actualidad es profesor asociado en el departamento de Comunicación Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid

Los alumnos integrantes del proyecto son:

-ESTHER PÉREZ NIETO (También becaria FPU)

-RAMÓN ERNESTO CHANG MARTÍNEZ (Alumno de doctorado y doctorando de Francisco Reyes)

5. Desarrollo de las actividades

La ejecución de los proyectos finaliza al final del curso 2020-2021. Este es el timing de lo que hemos venido haciendo:

- OCTUBRE 2020: Los miembros del grupo acudirán a congresos nacionales e internacionales (Confoco), diversos Másters, para presentar diversas propuestas sobre el tema. (Profesores Gema Fernández, Francisco Reyes Sánchez, Juan García Crego)

-NOVIEMBRE 2020: Texto para ponencia Confoco

- DICIEMBRE 2020: Texto para cuaderno de actas, video graffiti y organización del material fotográfico para el libro

- ENERO 2021: Recopilación de textos y clasificación de las fotos

-FEBRERO 2021: Recepción del prólogo de Craig Castleman y recopilación de entrevistas

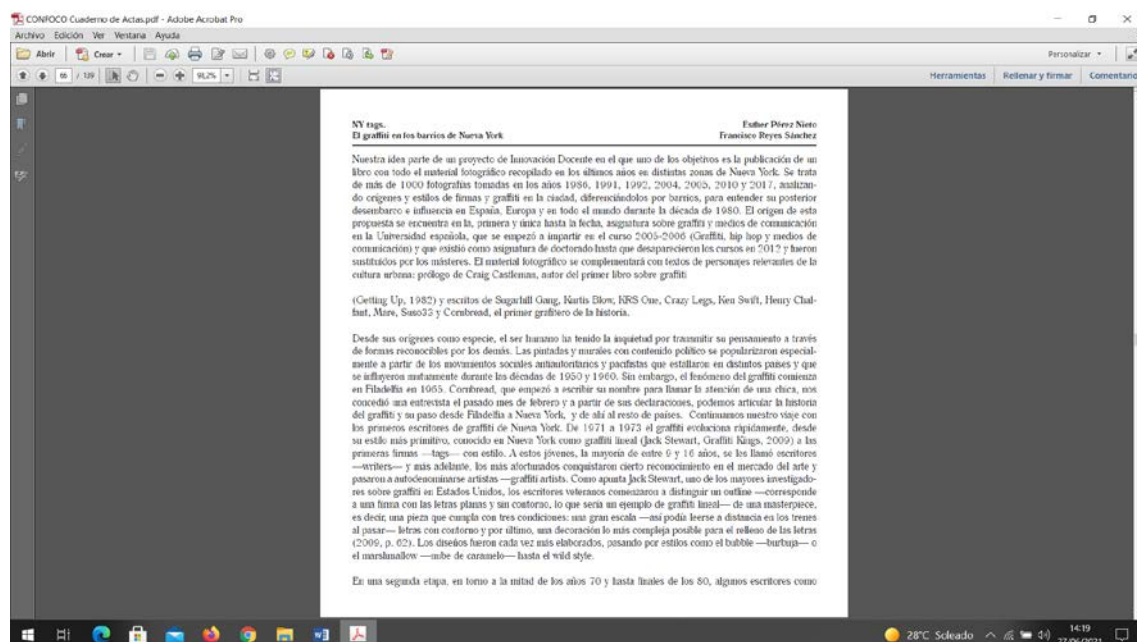
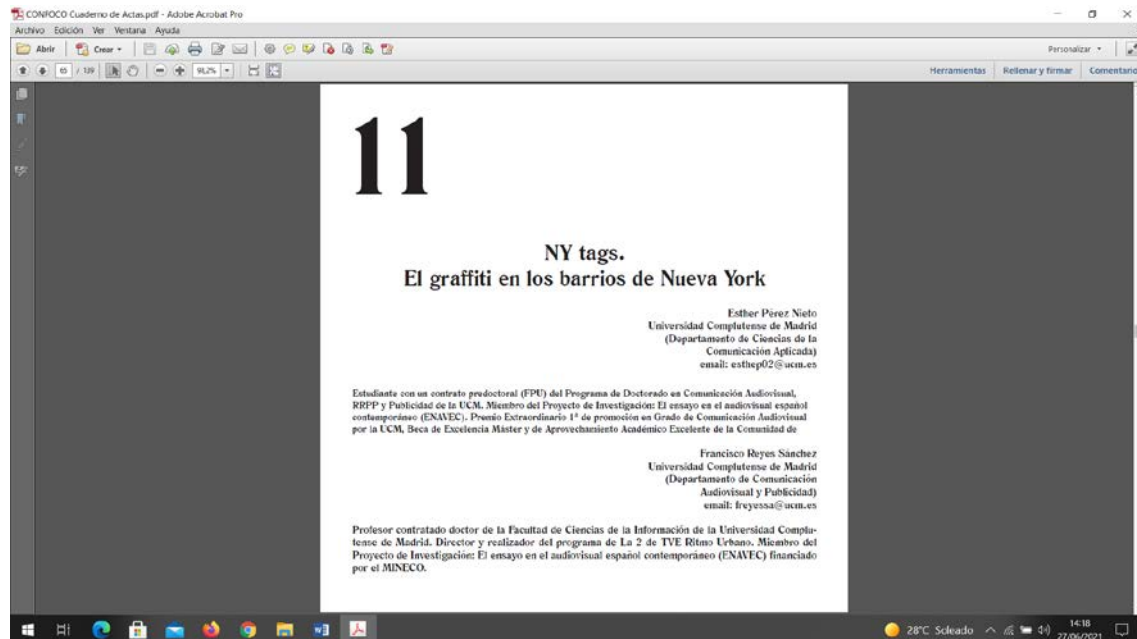
- MARZO Y ABRIL 2021: Tratamiento de las fotografías y selección de textos

- MAYO Y JUNIO 2021: Maquetación libro y cierre de presupuesto

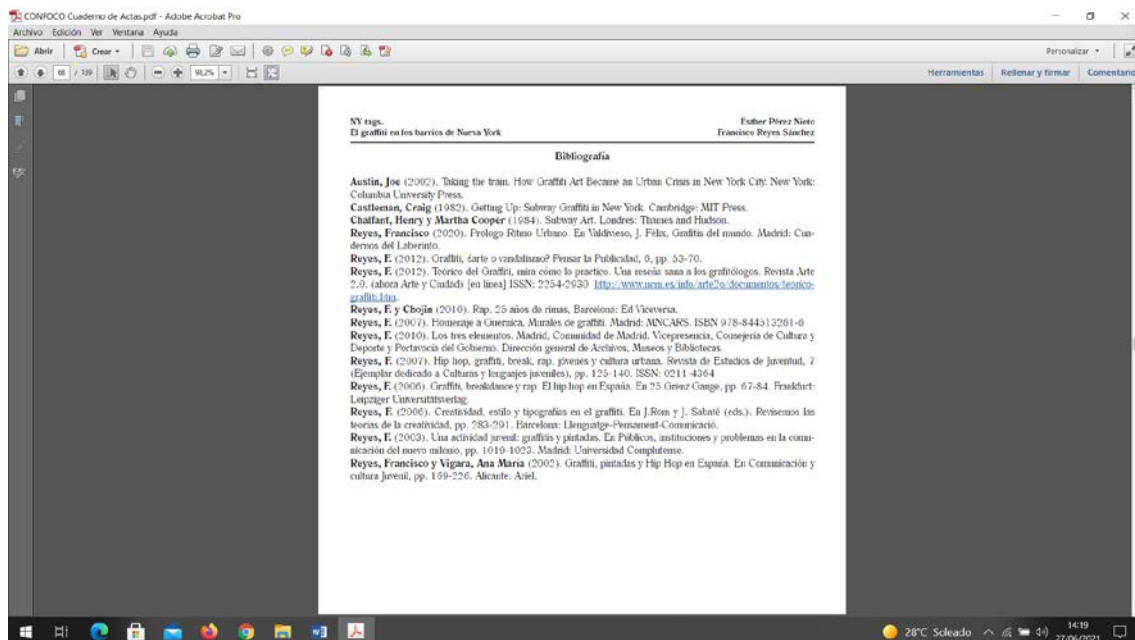
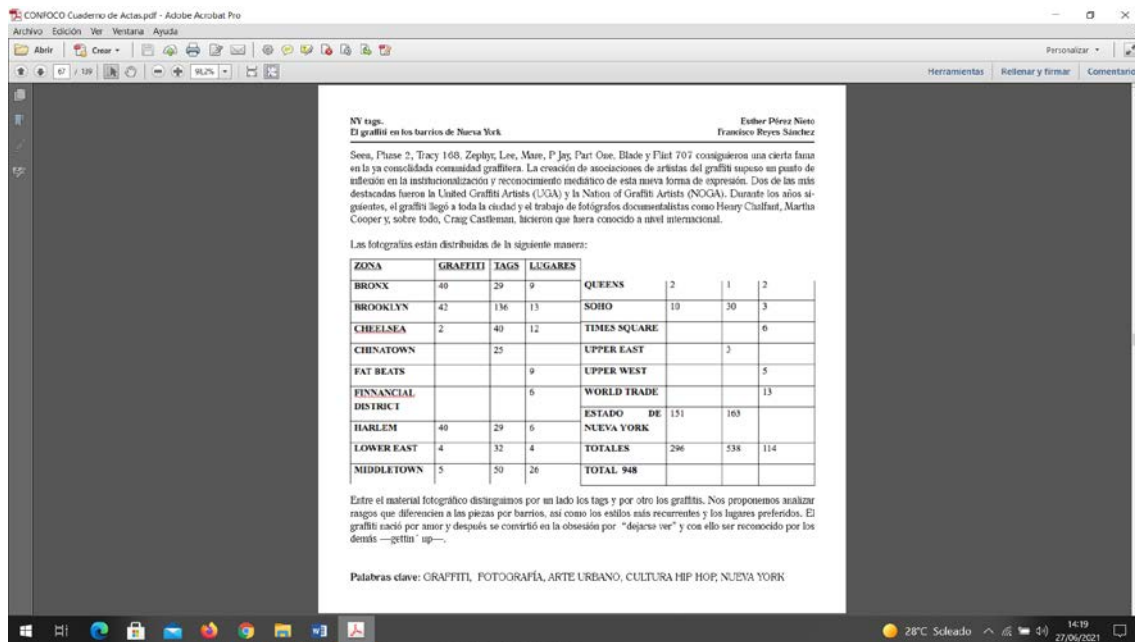
- DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2021: Finalización Libro

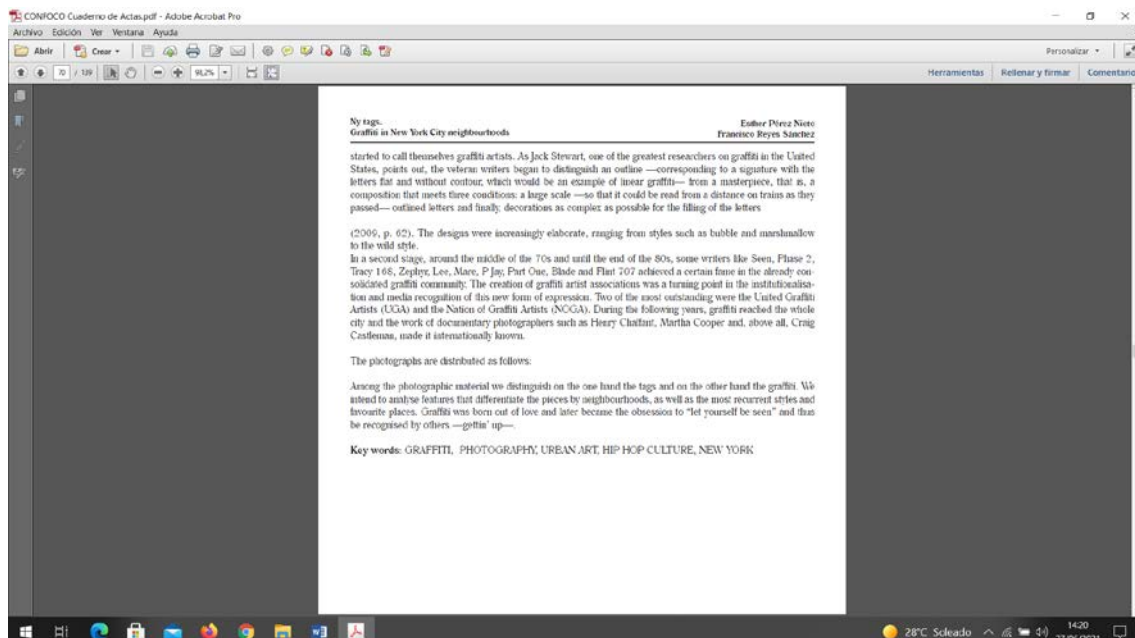
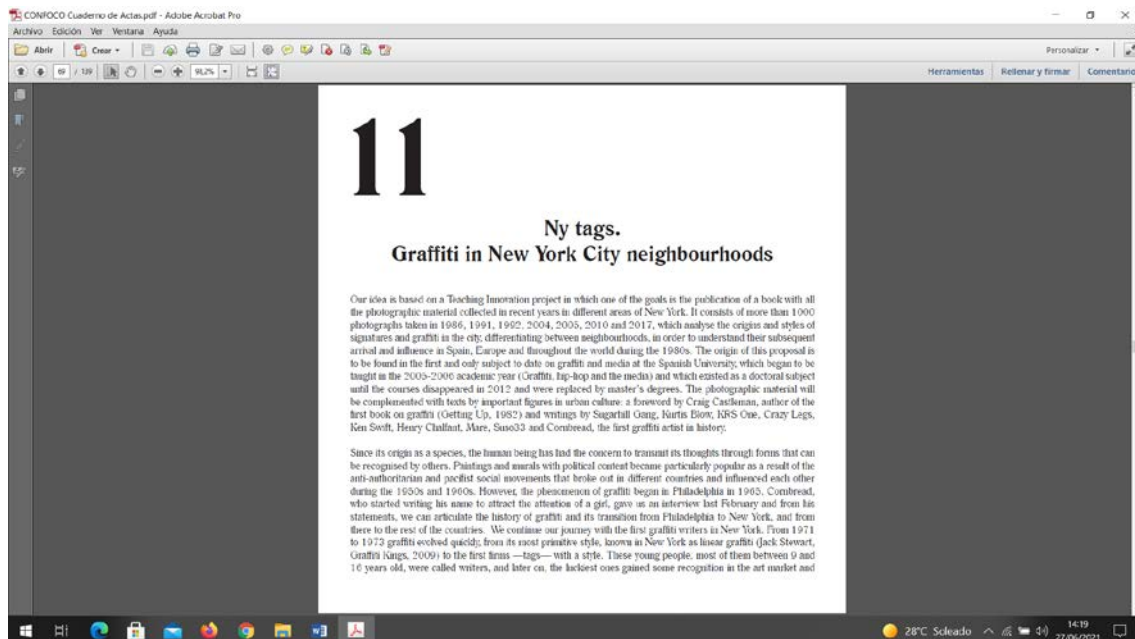
6. Anexos

CUADERNO DE ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA CONFOCO:

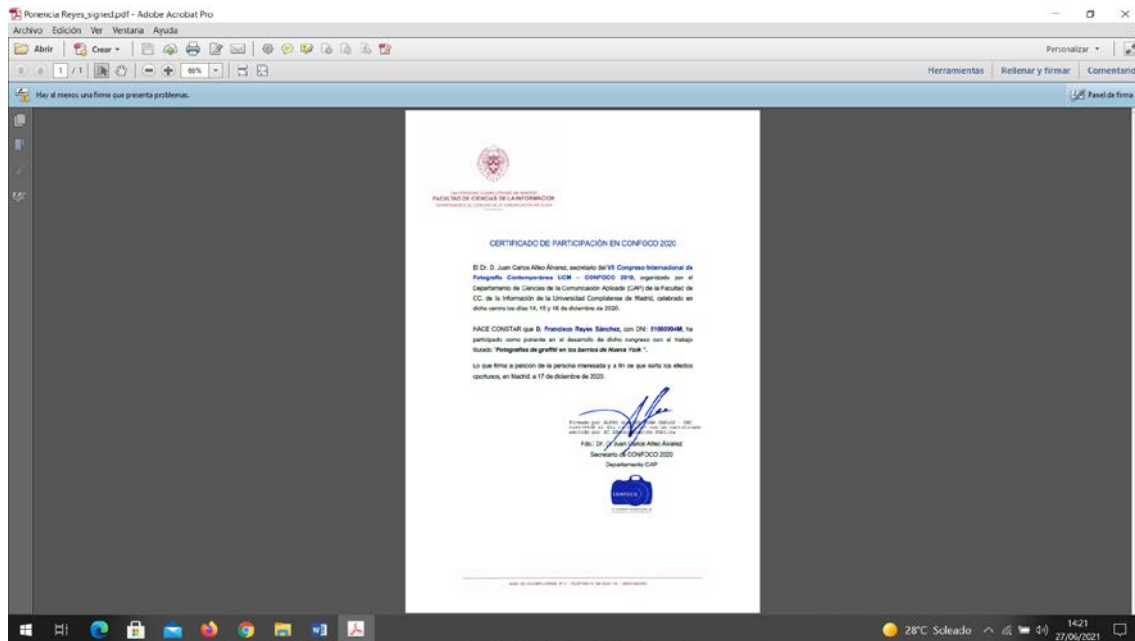

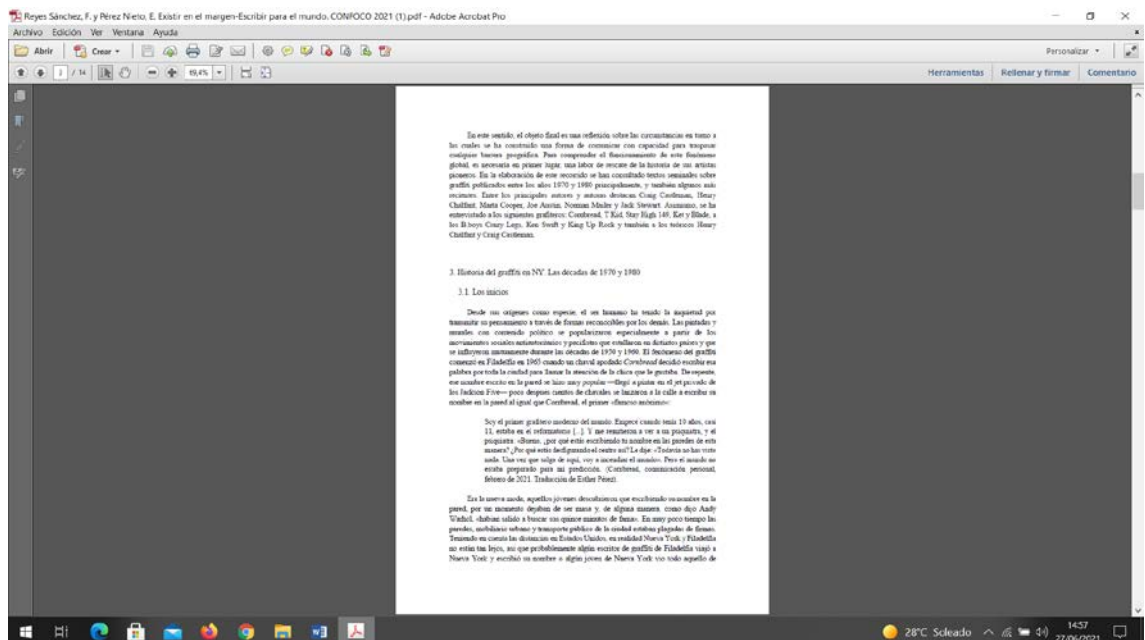
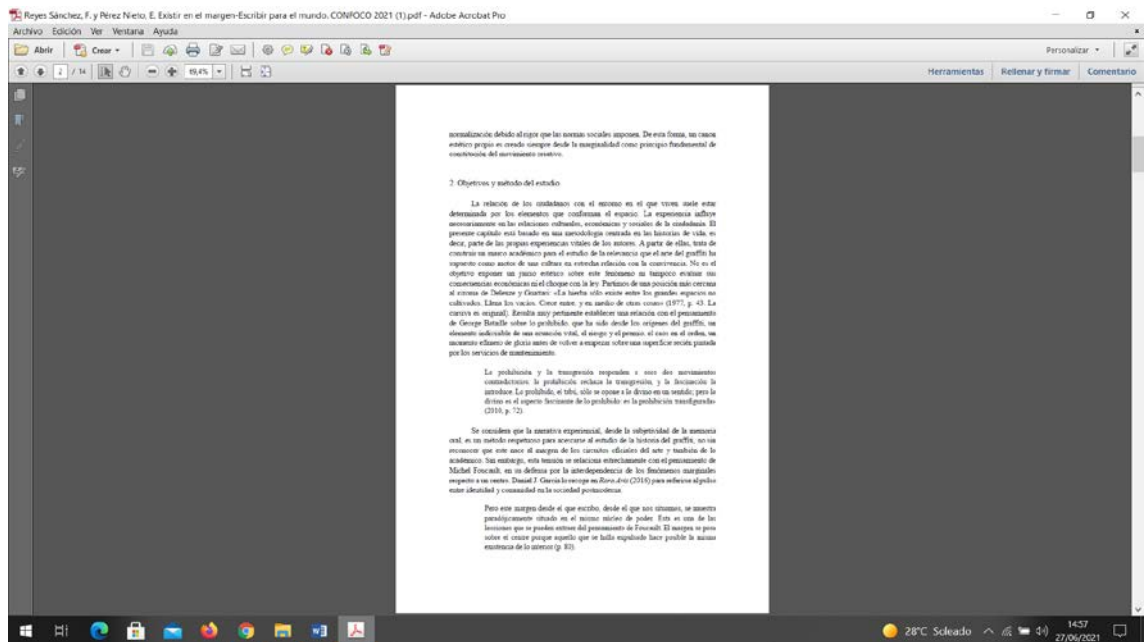

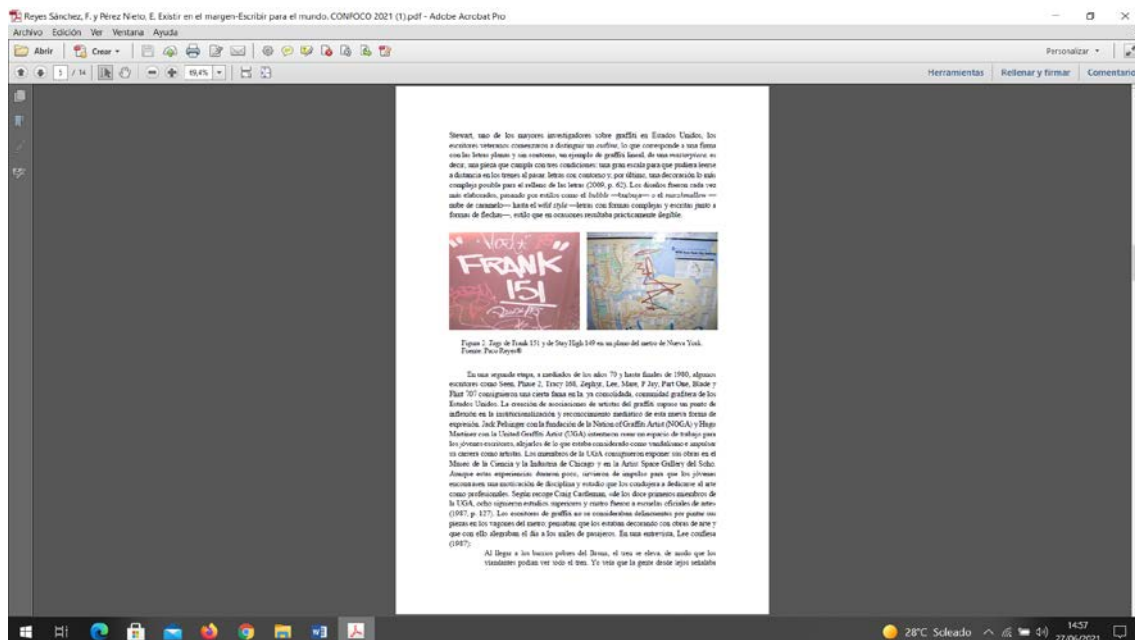
PONENCIA HABLANDO DEL PROYECTO DEL LIBRO:

CAPÍTULO DEL LIBRO:

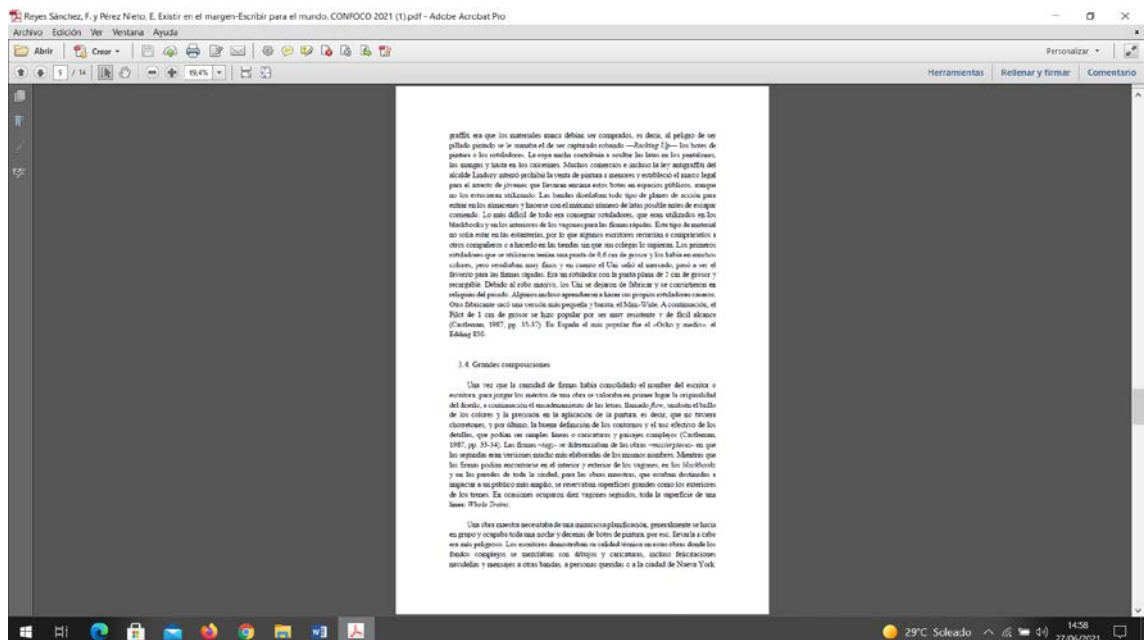
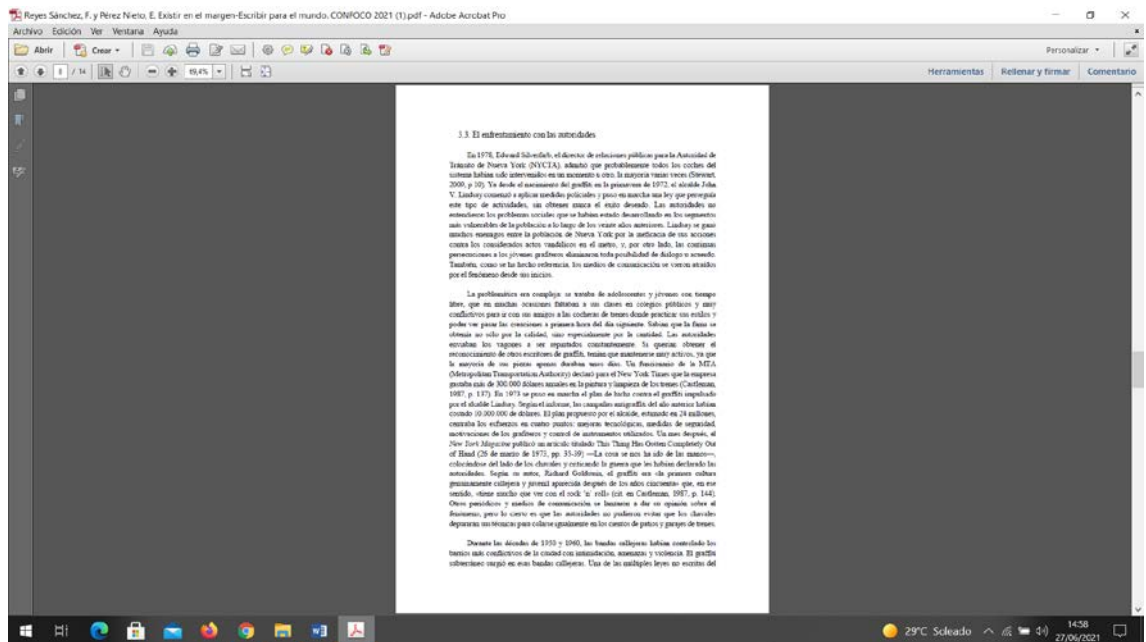

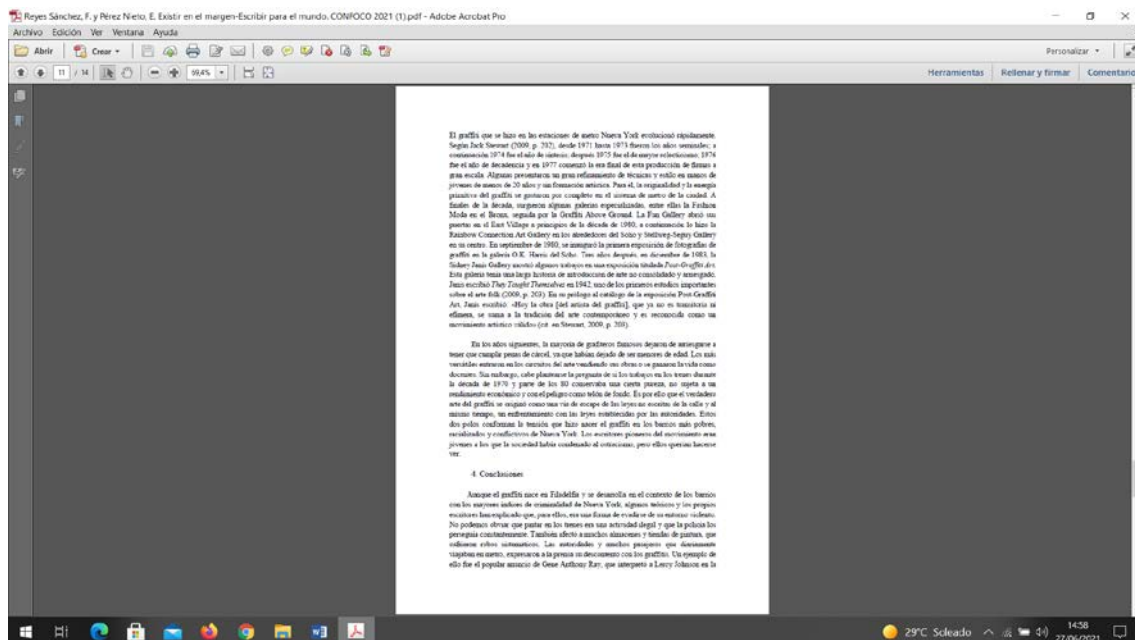

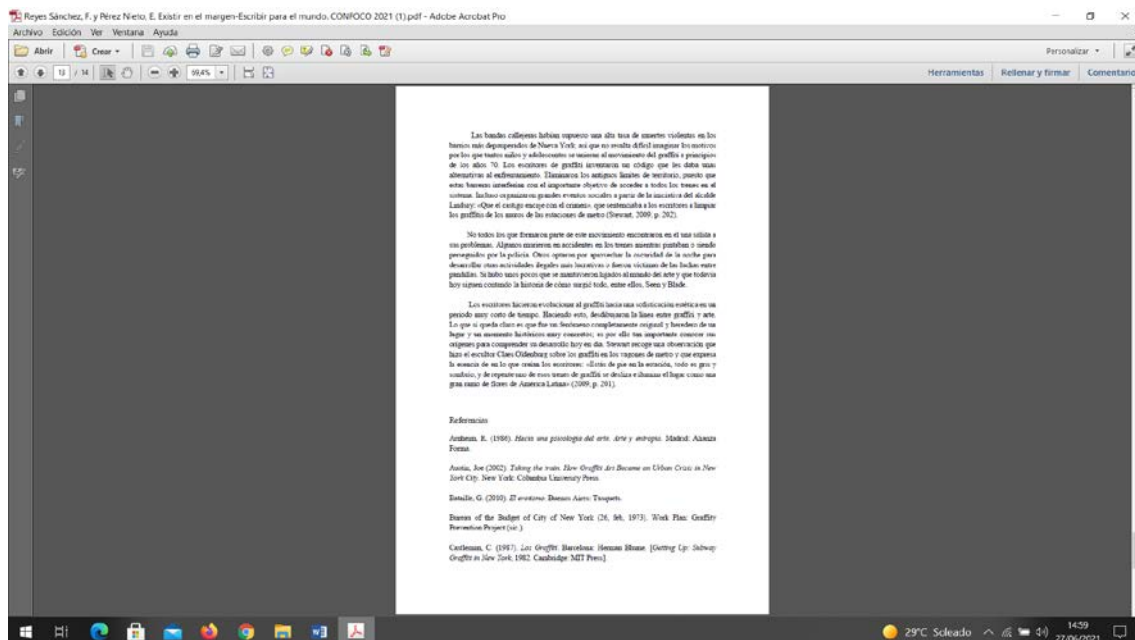
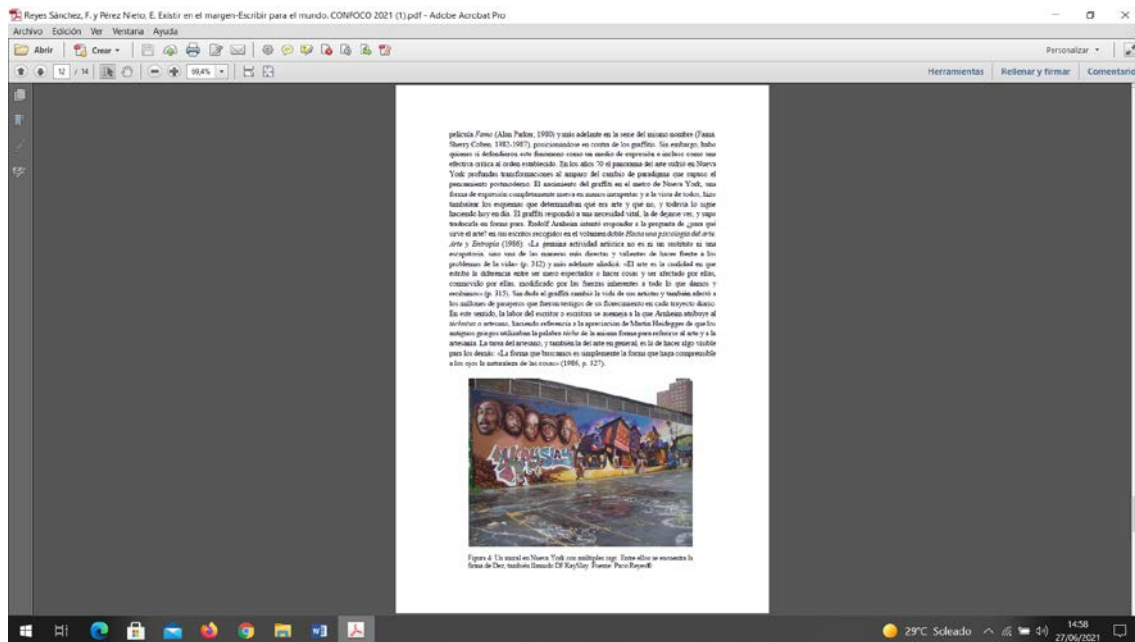

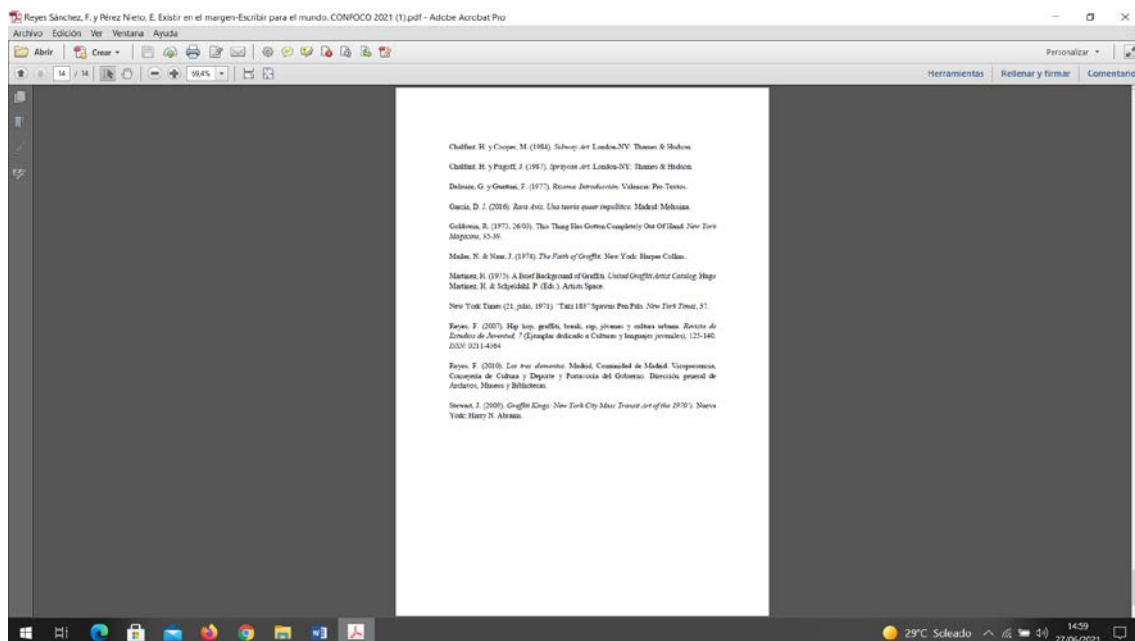

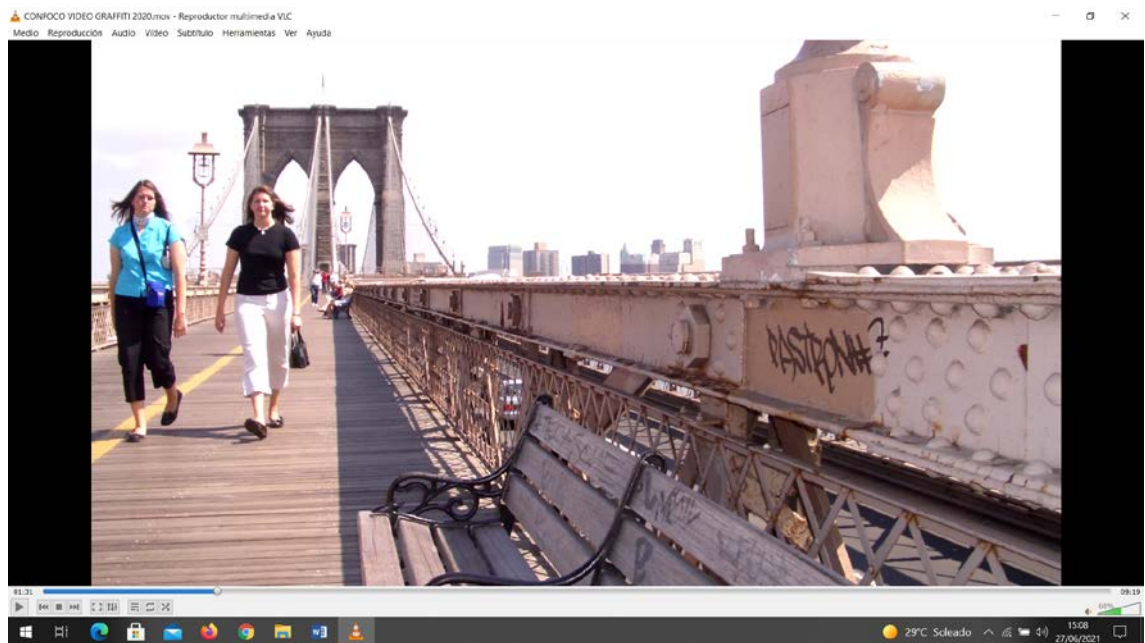
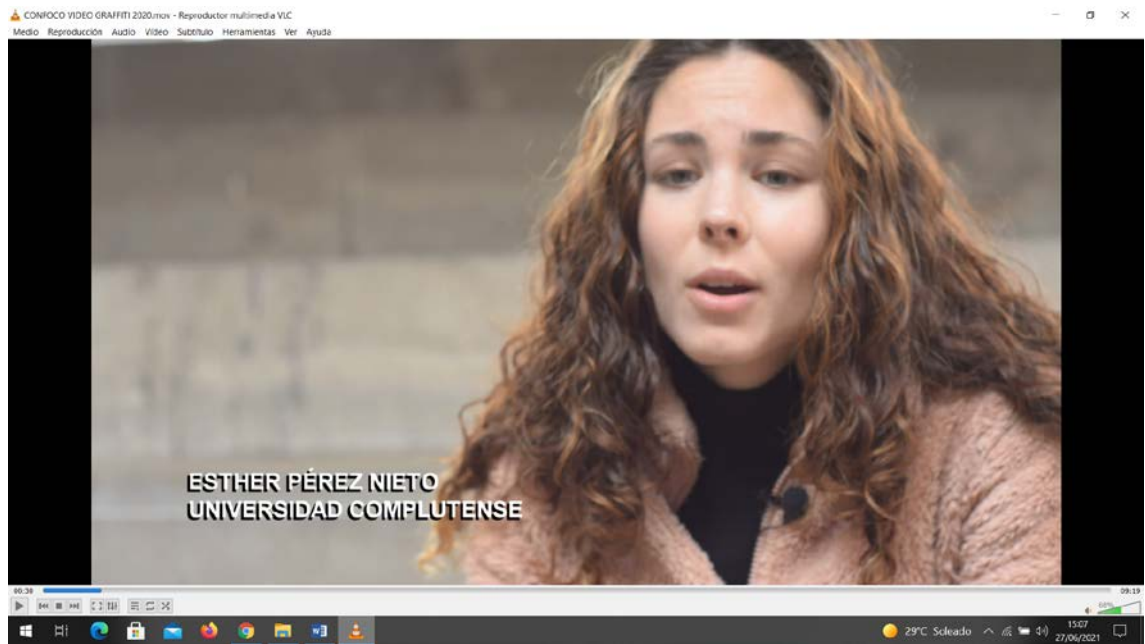

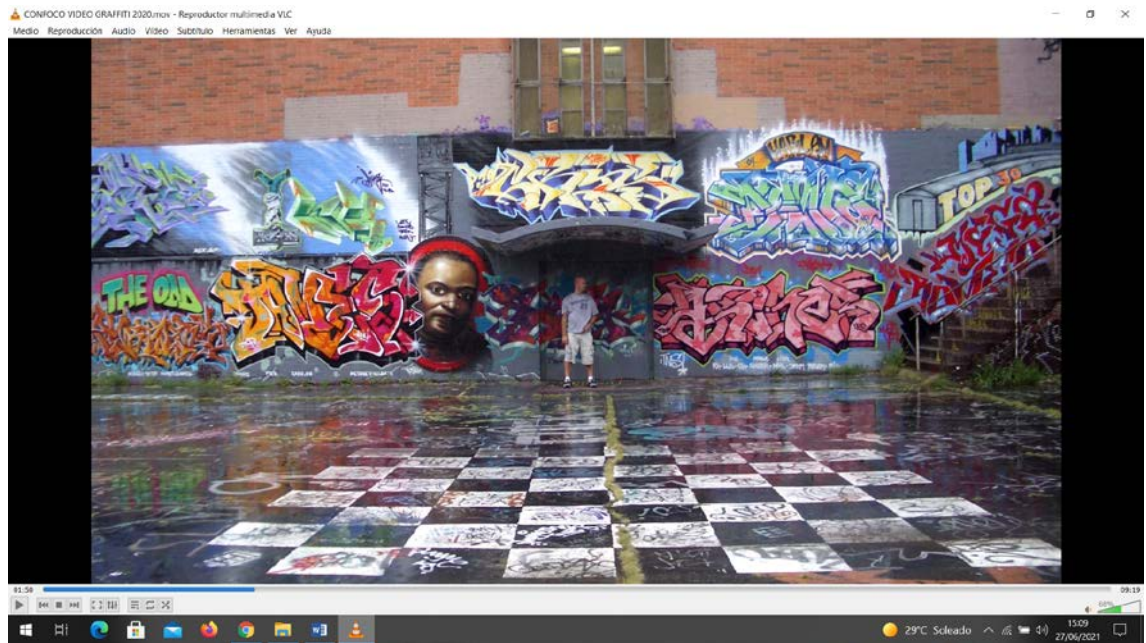
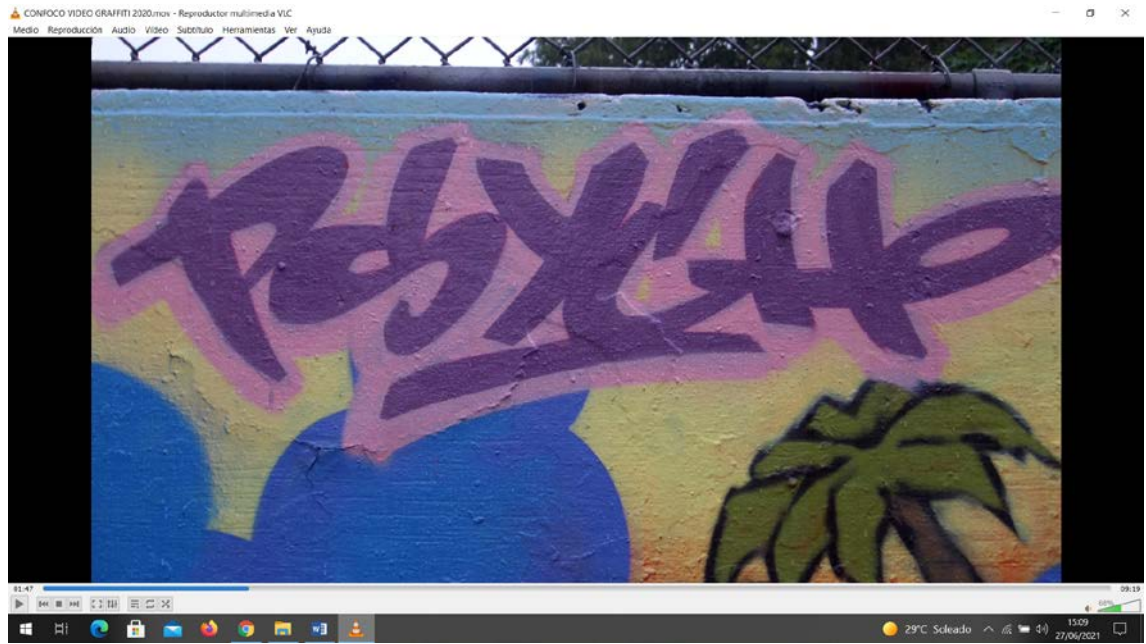
PANTALLAZOS DEL VIDEO SOBRE GRAFFITI EN NUEVA YORK:

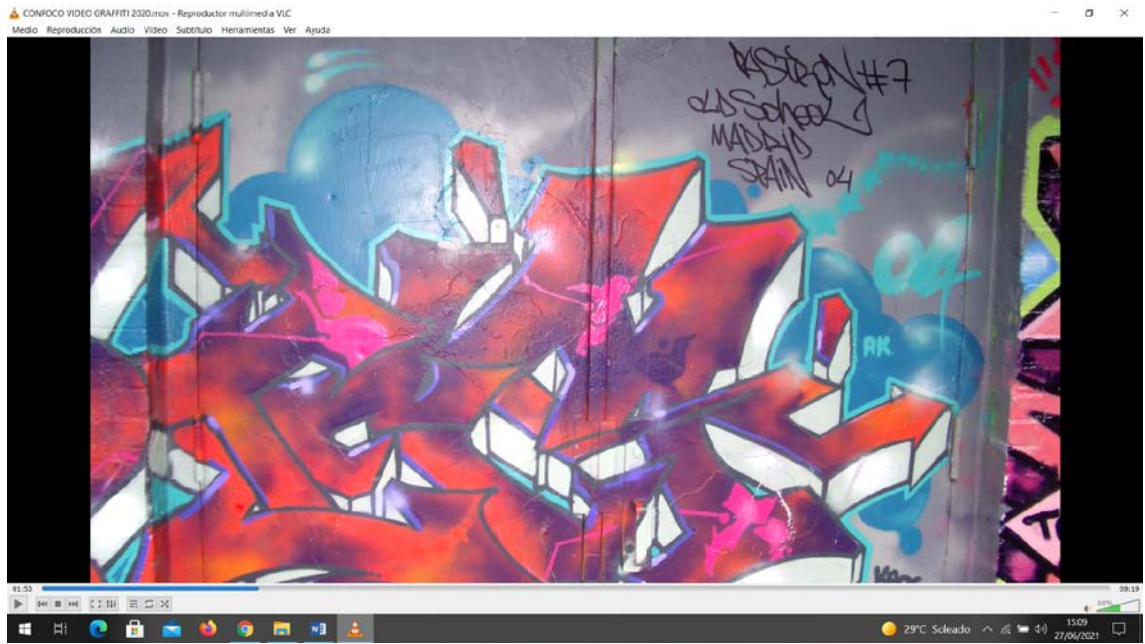

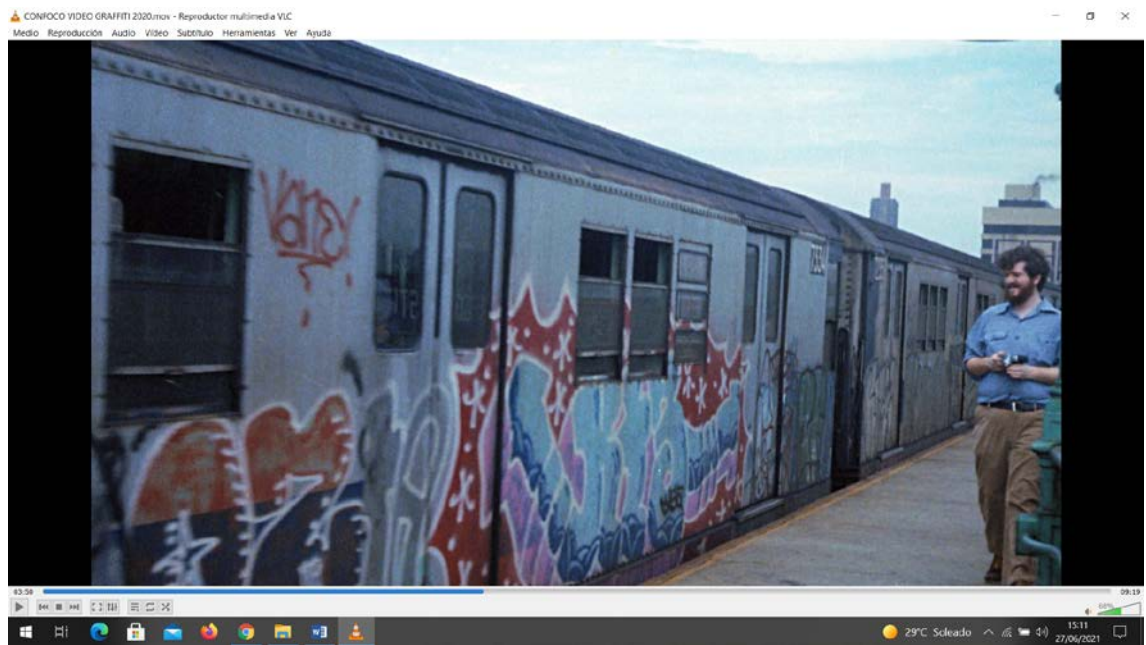
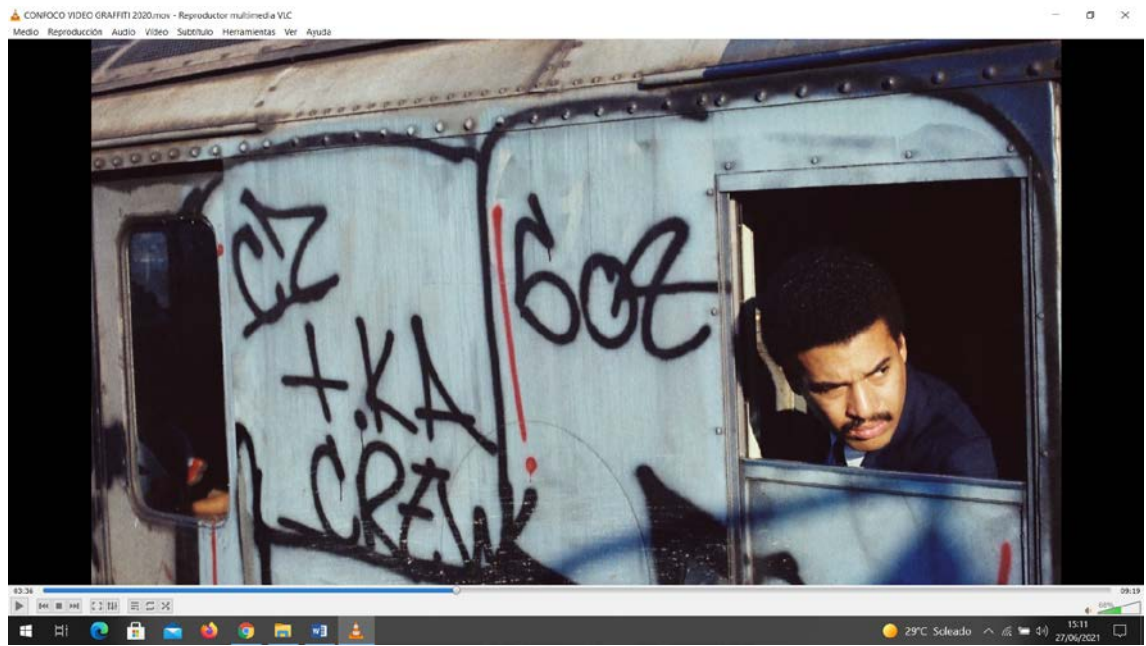

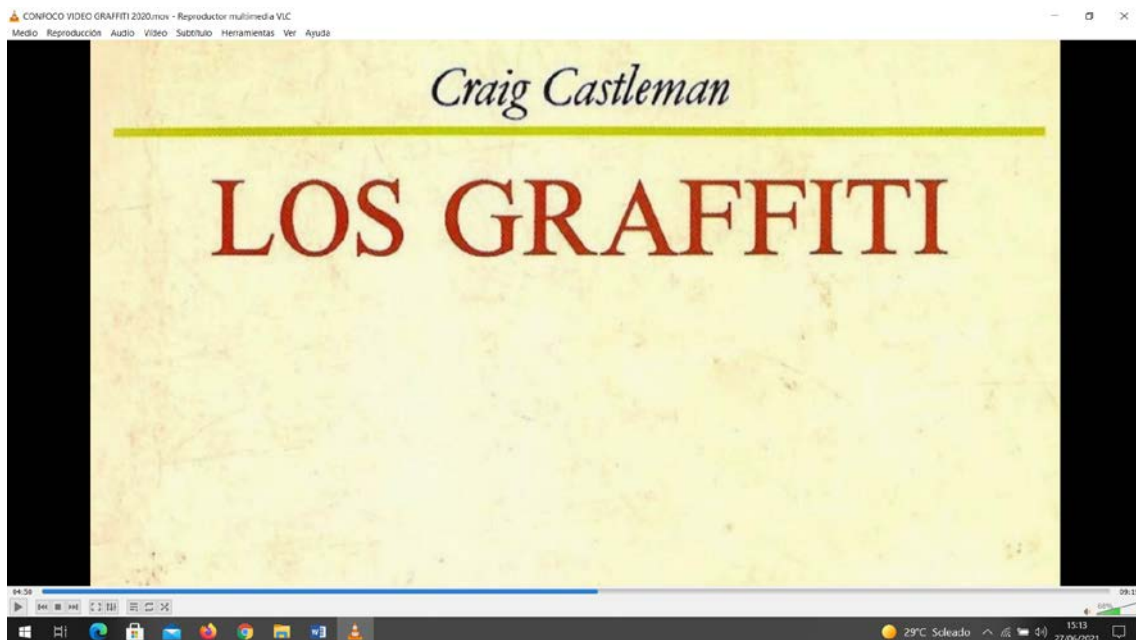

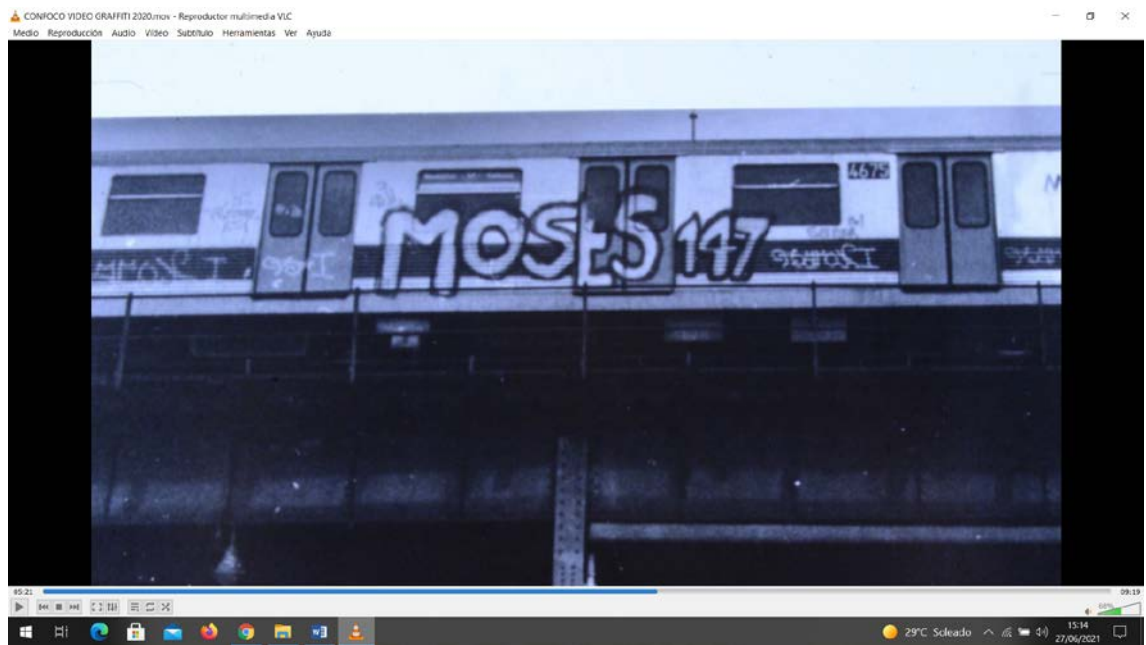
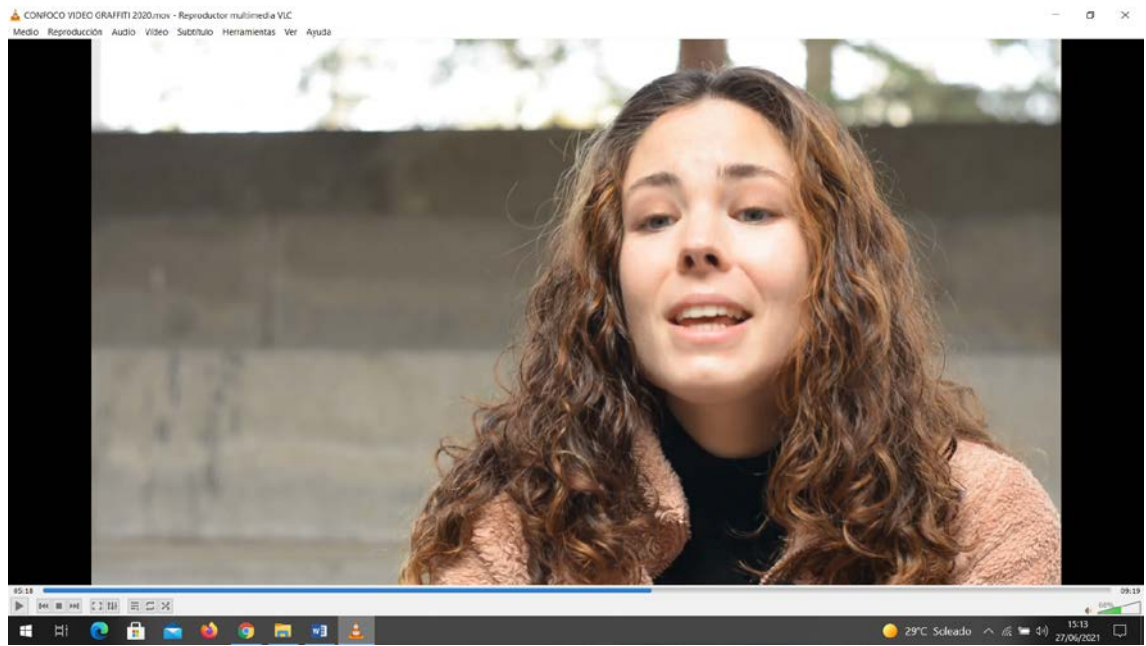

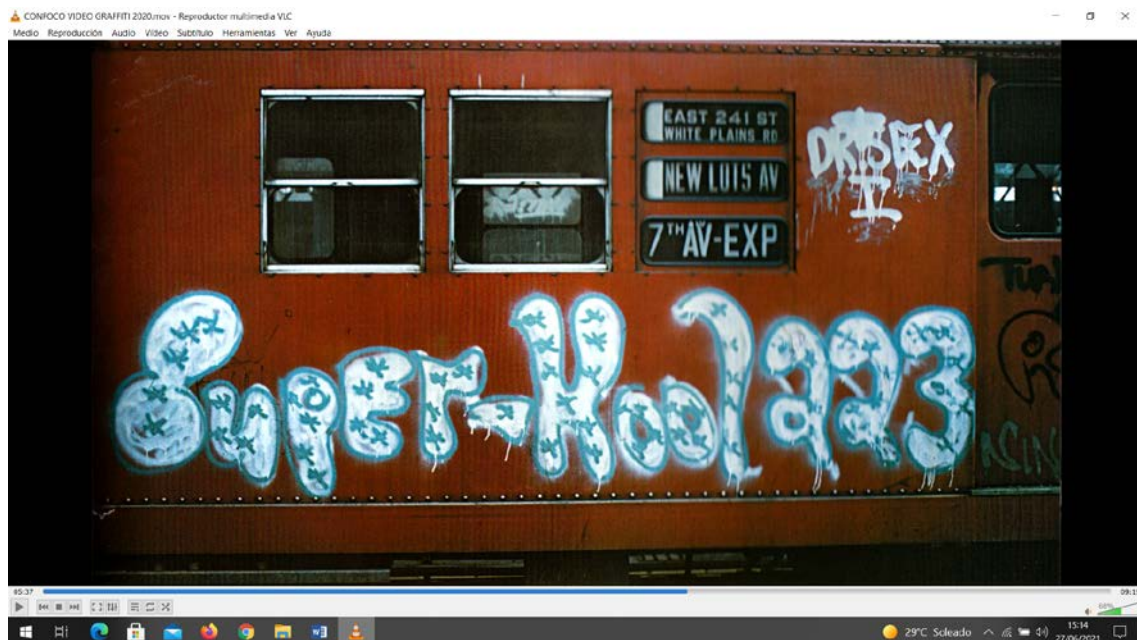
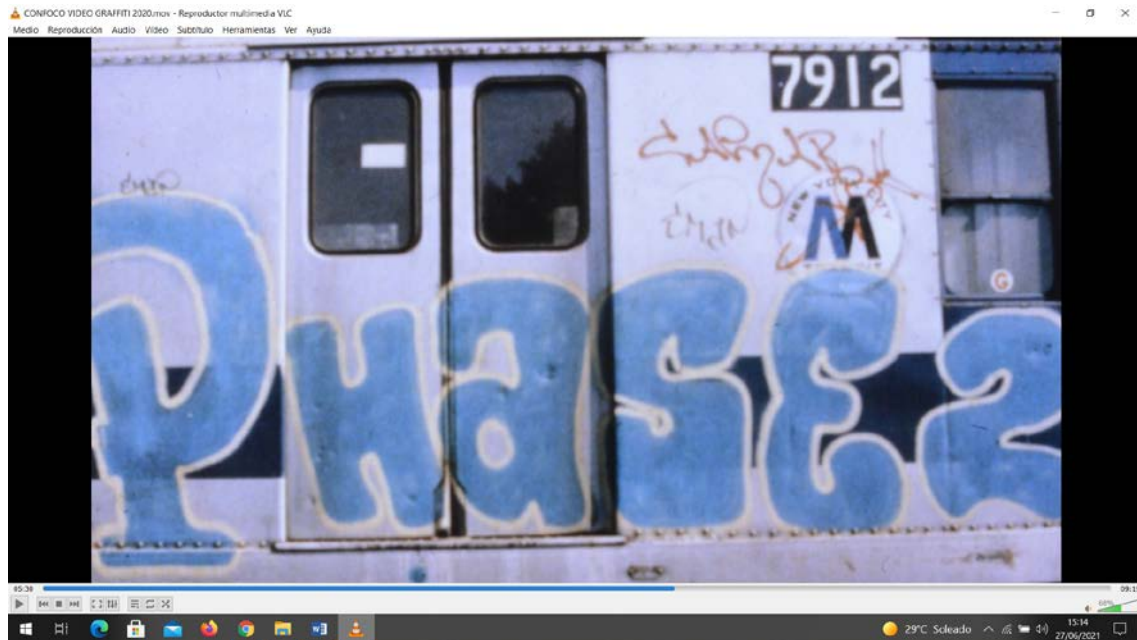

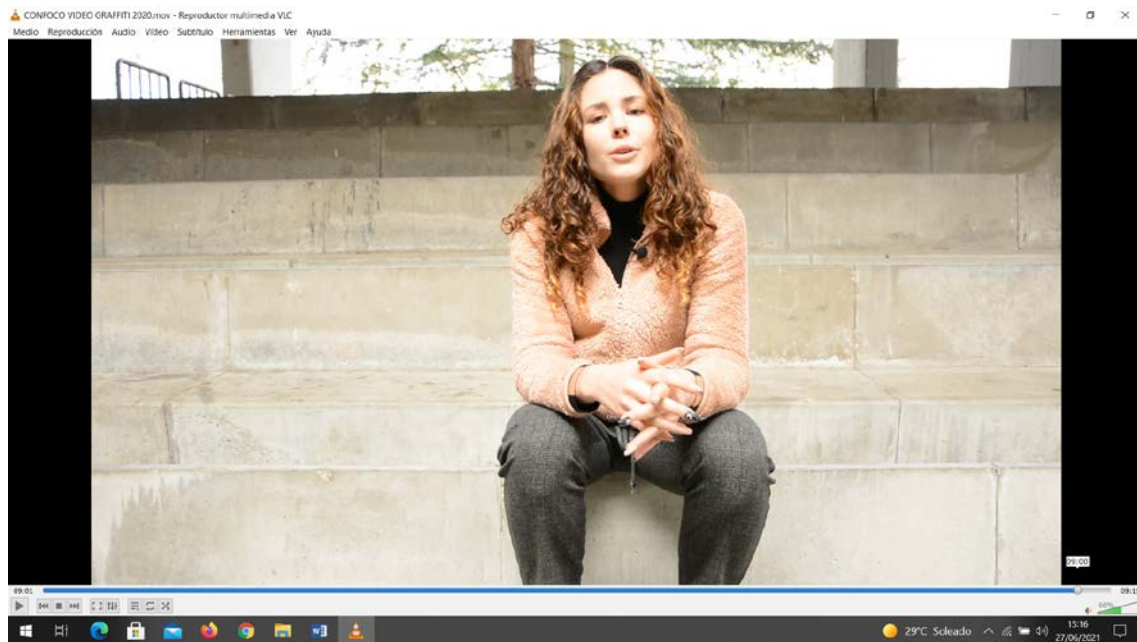

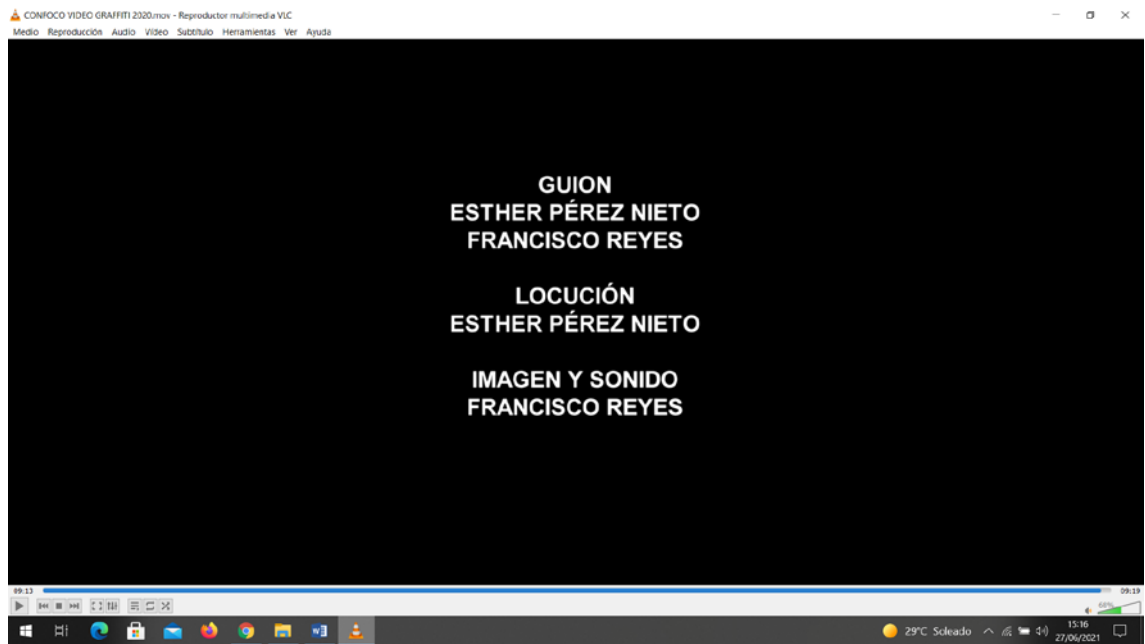

FOTO ELEGIDA DE PORTADA:

FOTO ELEGIDA DE CONTRAPORTADA:

